

Livret de visite

Pierre Jean Giloux

Biomimetic Stories

Festina Lente
(Hâte-toi lentement)
2023-2025

10 octobre
29 déc. 2024

Commissariat d'exposition: Sophie Kaplan

Coproduction: La Criée centre d'art contemporain
et le Botanique (Bruxelles)

avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles / Paris

la criée

centre d'art contemporain / rennes

La Criée centre d'art contemporain présente *Biomimetic Stories*, une installation immersive multi-écrans et sonore de Pierre Jean Giloux.

À la croisée du documentaire, de la science et de la science-fiction, celle-ci projette les liens nouveaux qui pourraient se développer dans un futur proche entre ville et nature, architecture, technologie et biologie. *Biomimetic Stories* se compose de quatre films courts, des fictions prospectives situées dans quatre villes d'Inde, accompagnés de dessins préparatoires, d'une bande sonore, d'une photographie, d'un mural et de sources documentaires.

Le travail de Pierre Jean Giloux se situe à la convergence de plusieurs pratiques, procédant par jeu d'associations et hybridations. Utilisant les techniques numériques, vidéo, 2D et 3D, il développe un travail de collage et de montage. Les interventions graphiques sur ses images filmées lui permettent de créer des « mondes reconstruits » qui modifient les perceptions de la réalité. L'enjeu est de faire cohabiter le virtuel et le réel au sein d'un « espace-entre » et d'établir un dialogue pour les interroger.

Biomimetic Stories questionne le rôle de la science et de la technologie dans un contexte d'urgence climatique : peuvent-elles encore aider à construire les villes de demain ou bien sont-elles devenues illusoires ? Le projet est né il y a quatre ans lors d'une résidence de Pierre Jean Giloux à Cochin en Inde. L'artiste a assisté à une conférence organisée par le collège d'architecture de Trivandrum qui pointait et cernait les enjeux climatiques, économiques, urbanistiques auxquels l'Inde est confrontée. La conférence présentait les possibles offerts par le biomimétisme, défini en 1997 par la scientifique américaine Janine M. Benyus comme « une science qui étudie la nature en vue de l'imiter ou de s'en inspirer pour résoudre des problèmes humains[✕] ». Captivé par ce croisement entre utopie, vivant et avancées technologiques futuristes rapportées au développement urbain, Pierre Jean Giloux a collaboré avec des laboratoires indiens et français pour la mise en œuvre de *Biomimetic Stories*.

L'exposition commence dès l'entrée de La Criée par une bande sonore diffusée en boucle avec un effet *doppler*, et se propage au sein du corridor qui mène à l'installation multi-écrans. Les sons ont été enregistrés sur un marché d'Ahmedabad. Sur ce

[✕] Janine M. Benyus, *Biomimétisme* (*Quand la nature inspire des innovations durables*), ed. Thomas Bout, 2022

marché, des bandes-son tournent en boucle sur de petits haut-parleurs, et leurs multitudes produisent une impression de musique répétitive. Ce déphasage sonore^{xx} se retrouve dans les vidéos de Pierre Jean Giloux, qui mêlent des captations du réel à des sons électroniques mixés en studio avec la collaboration de Lionel Marchetti, compositeur de musique concrète.

Les visiteurs et visiteuses sont invité·es à emprunter un corridor tapissé d'un grand mural composé à partir de deux photographies de racines d'arbres prises au jardin botanique Lal Bagh de Bangalore : un cotonnier de soie rouge, ici en photo couleur, et un figuier étrangleur. Ce dernier a la particularité de développer des racines aériennes sur des arbres hôtes pour trouver la lumière dans les forêts tropicales. Pierre Jean Giloux nous partage ainsi l'impression physique ressentie face à la démesure de ces arbres. Leurs structures résistantes et résilientes ont nourri la projection de modèles urbanistiques possiblement adaptés aux changements climatiques^{xx}.

Au sortir du corridor, le film *Biomimetic Stories #2 Pirana Dump Yard*, projeté en hauteur, nous alerte sur l'urgence à penser ces nouveaux modèles. Composé uniquement de captations réelles, il donne à voir une montagne fumante, qui se consume inlassablement dans le paysage urbain d'Ahmedabad. On découvre progressivement qu'il s'agit d'une immense décharge à ciel ouvert au pied de laquelle se trouvent des habitations.

^{xx} Ce terme est emprunté au compositeur de musique minimaliste Steve Reich.

^{xx} Cette pensée rejoint celle de Stefano Mancuso, biologiste et professeur d'horticulture et de physiologie des plantes pour qui « la construction des plantes est la quintessence de la modernité : leur architecture coopérative, distribuée, dépourvue de tout centre de commandement, est en mesure d'opposer une résistance efficace à des prédatations catastrophiques et répétées, sans pour autant perdre leur fonctionnalité. Le rêve de tout ingénieur, en somme ».

« L'intelligence végétale », in *Nous les Arbres*, Fondation Cartier, 2019

En contrepoint à cette réalité infernale, le film *Biomimetic Stories #1 Madurai* présente une projection fictionnelle en réalité augmentée. Le *Samanea saman* (arbre de pluie) a inspiré à Pierre Jean Giloux la conception d'une canopée artificielle sur la ville de Madurai au climat aride. Cette canopée, soutenue par des pylônes reliés en réseaux comme les racines des arbres, est créée pour récupérer l'eau de rosée. Elle permet aussi de se protéger thermiquement de la chaleur intense, de capter l'énergie solaire, tout en faisant circuler des bactéries bioluminescentes dans les réservoirs d'eau conçus à cet effet. La lumière est aussi produite par des plantes bioluminescentes qui éclairent la ville la nuit. Ces solutions, envisagées pour palier à l'augmentation des températures et la raréfaction de l'eau, ont été soumises à la réalité scientifique et s'avèrent être réalisables. Le film nous permet ainsi d'entrevoir un futur potentiel pour les villes de demain. Pour sa réalisation, Pierre Jean Giloux s'est également nourri des recherches biomimétiques de l'architecte Mick Pearce sur les termitières et de Frei Otto, qui a développé l'université des structures légères à Stuttgart.

Développé également en réalité augmentée, le film *Biomimetic Stories #3 Dholera* présente un chantier fantôme de la ville éponyme. En 2015, le gouvernement indien a lancé un gigantesque programme de construction de « 100 smart cities » (des « villes intelligentes »), sur des modèles similaires à ceux développés en Chine ou au Japon. Étendue sur 920 km², la *smart city* de Dholera n'a toujours pas vu le jour, elle est restée comme « une promesse non tenue d'un futur envisagé^{***} ». À partir d'images vidéos du site captées par des drones, Pierre Jean Giloux projette une ville virtuelle développée selon

un processus biomimétique. « Pour le film, j'ai réalisé un projet 3D d'un seul bâtiment, le *Tradecenter* de Dholera, l'élément principal le plus représentatif du projet de Capitale économique du Gujarat. Embrassant la vision d'un Don Quichotte, le film montre un conglomérat de sable virevoltant dans le désert, qui à l'instar des roses des sables, se cristallise pour créer une architecture qui disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue. » Ici, les ruines du futur fissurent l'utopie.

Dans la seconde salle de l'exposition, *Biomimetic Stories #4 Bioluminescent Tower* réunit une animation, l'esquisse numérique d'un film d'animation 3D, et des dessins préparatoires qui ont servi de *storyboard* à sa réalisation. Il s'agit d'une étape de travail présentée comme un *work in progress* (une œuvre en devenir). Dans le film, on découvre un groupe d'individus sur des giro-roues (ou *monowheel*), portant des arbustes dans leur dos. Ils se dirigent vers une architecture qui est une réplique virtuelle de *la Tour d'ombres* de Le Corbusier et Xenakis, développée à la fin des années 1950 à Chandigarh en Inde. Pierre Jean Giloux associe les recherches de ces architectes sur la prise en compte des déplacements du soleil à celles menées aujourd'hui sur la création de la lumière avec de la biologie cellulaire. On découvre ainsi à l'intérieur de *la Tour d'ombres* un laboratoire de recherche biologique spécialisé dans la bioluminescence des végétaux. Les chercheurs expérimentent sur des plantes locales les modifications des génomes afin de les transformer en arbustes bioluminescents, qui pourront ultérieurement servir à l'éclairage urbain. Le groupe d'androïdes repart à la nuit tombée emportant chacun un fragment de nature artificielle. L'utopie architecturale devient ici le lieu où s'implémente l'utopie réaliste scientifique.

Dans la petite salle, Pierre Jean Giloux présente sous vitrines différentes sources documentaires et bibliographiques qui ont nourri son projet et qui permettent d'en éclairer la dimension prospective. Le dessin à l'encre et aux crayons de couleur *Biomimetic Stories #1, Samanea saman et Madurai* donne à voir le point de départ du film éponyme, avec l'arbre de pluie. Ce fut la première impression indienne de l'artiste.

L'ensemble *Biomimetic stories* explore sur un mode fictionnel le potentiel du vivant pour imaginer de nouvelles formes urbaines et d'organisations sociales adaptées aux problèmes actuels et à venir des villes (pollution, surpopulation ou dérèglement climatique). « Les inflexions que j'opère sur le réel ont pour but d'en modifier la nature, de le prolonger pour le questionner.***** » Par-delà le constat sur l'état d'urgence climatique auquel l'Inde et plus largement le monde sont confrontés, l'exposition ouvre nos imaginaires sur des futurs désirables.

Biomimetic stories fera l'objet d'une nouvelle installation au printemps 2025 au Botanique à Bruxelles et d'une publication courant 2025 aux éditions La Lettre Volée.

Pierre Jean Giloux

Biomimetic Stories

librairie et documentation

10
Vitrines

*Dessin :
Samanea saman
et Madurai*

9

7

#4 Bioluminescent Tower

4

#2 Pirana Dump Yard

5

#1 Madurai

6

#3 Dholera

8

Storyboard

1 *Bande Sonore*
Ahmedabad market

2 *Cotonnier à soie rouge*

3

la criée

Œuvres exposées

entrée

(1)

Field Recording: Ahmedabad market (Prises de sons sur le marché d'Ahmedabad), 2022-2024

Bande sonore

production: La Criée centre d'art contemporain

(2)

Cotonnier à soie rouge. Jardin botanique de Lal Bagh, Bangalore, Inde, 2020-2024

photographie couleur

production: La Criée centre d'art contemporain

(3)

sans titre, 2024

papier peint, impression jet d'encre

production: La Criée centre d'art contemporain

grande salle

(4)[✕]

Biomimetic Stories #2 Pirana Dump Yard, 2022

Vidéo HD en boucle couleur et sonore, 3'21"

(5)[✕]

Biomimetic Stories #1 Madurai, 2022-2024

Vidéo HD en boucle, couleur et sonore, 11'40"

(6)[✕]

Biomimetic Stories #3 Dholera, 2024

Vidéo HD en boucle couleur et sonore, 7'

[✕] Films produits par Solang Production avec le soutien de : CNC (DICRéAM), Fédération Wallonie-Bruxelles (arts numériques), CNAP (image/mouvement), Alliance française de Trivandrum, Institut Français en Inde, Fondation des artistes, Centre Wallonie-Bruxelles / Paris, La Criée centre d'art contemporain, Le Botanique - Bruxelles, Scam (brouillon d'un rêve)

moyenne salle

(7)

Biomimetic Stories #4 BioluminescentTower, 2024

Vidéo préparatoire en boucle couleur et sonore, 3'37"

production: Solang Production, La Criée centre d'art contemporain,

Le Botanique (Bruxelles), Centre Wallonie-Bruxelles / Paris, Fondation des artistes, Fédération Wallonie-Bruxelles (arts numériques)

(8)

BioluminescentTower # 1, Paysage, 2024

BioluminescentTower # 2, Wheeler, 2024

BioluminescentTower # 3, Biologistes, 2024

BioluminescentTower # 4, Tour d'ombres, 2024

BioluminescentTower # 5, Androïdes, 2024

BioluminescentTower # 6, Labo Biotech, 2024

BioluminescentTower # 7, Feuille, 2024

BioluminescentTower # 8, Androïdes et plantes bioluminescentes, 2024

Dessins à l'encre colorée et crayons de couleur

production: La Criée centre d'art contemporain

petite salle

(9)

Biomimetic Stories #1 Samanea saman et Madurai,

2024, Dessin à l'encre colorée et crayons de couleur

production: La Criée centre d'art contemporain

(10)

Vitrines avec dessins, documents et ouvrages

salle de documentation

Des livres en écho à l'exposition sont disponibles à la consultation.

Rendez-vous

novembre

rencontre avec Pierre Jean Giloux

(jeudi 14, 18h30)

entrée libre

arpentage #3

(mercredi 20, 14h-17h)

lecture collective et partagée d'un livre en écho à l'exposition : *La Vallée du silicium*, un essai inspiré d'un séjour dans la Silicon valley, par l'auteur de science-fiction Alain Damasio (ed. Seuil, 2024)

inscription en ligne sur le site de La Criée (20 places)

décembre

projection-rencontre

Pacheû de Camille Llobet

(lundi 02, 20h15)

au cinéma Arvor

en partenariat avec le cinéma Arvor, le Master Métiers et Arts de l'exposition de l'université Rennes 2 et les Archives de la critique d'art

réservation auprès du cinéma Arvor

votre visite

en individuel

Les agent·es d'accueil de La Criée sont disponibles pour répondre à vos questions sur les œuvres et la démarche de l'artiste.

en groupe

Le service des publics propose des visites avec médiation gratuites sur réservation du mardi au vendredi :

- ✓ entre 9h30 et 12h30 pour les groupes scolaires
- ✓ entre 14h et 19h pour les groupes étudiants et adultes

plus d'informations dans le livret « Actions de médiation » disponible à l'accueil

contacts

- ✓ Carole Brulard, responsable du service des publics
02 23 65 25 11
c.brulard@ville-rennes.fr
- ✓ Amandine Braud, médiatrice culturelle
02 23 62 25 12
a.braud@ville-rennes.fr

La Criée centre d'art contemporain est un équipement culturel de la Ville de Rennes qui reçoit le soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne, de la région Bretagne et du département Ille-et-Vilaine. La Criée est labellisée centre d'art contemporain d'intérêt national.

place Honoré Commeurec / Rennes

du mardi au dimanche de 13h à 19h, entrée gratuite

métro : République / bus : La Criée / tel. : 02 23 62 25 10 / www.la-criee.org